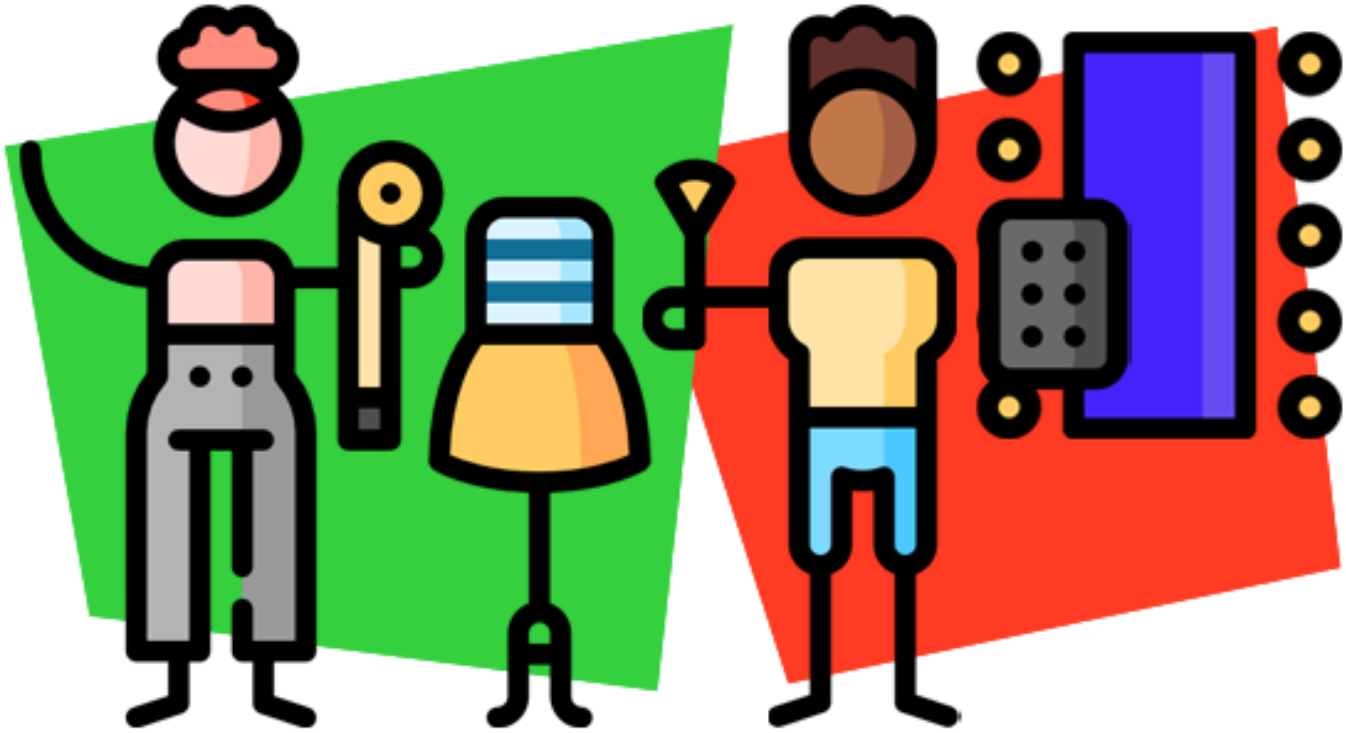
LÓ
VA

CARACTERIZACIÓN Y VESTUARIO



Nombre:

Compañía:

Producción:

Caracterización y vestuario
Cuadernillos profesionales LÓVA - Primaria
Diciembre de 2020
Este material se comparte bajo licencia CC- BY - SA

https://proyectolova.es

Basados en los cuadernillos desarrollados por Juan Blázquez

Descárgate todos los en https://proyectolova.es/cuadernillos

Imprime estos cuadernillos en formato libro por ambas caras, dobla el a4 al medio y tendrás unos pequeños libros para entregar a cada niña/o

LÓVA

Con el apoyo de

Carasso Daniel&Nina
Fundación afiliada a la Fondation de France

ÍNDICE

Nombre del trabajo - descripción
Cosas que debes saber antes de empezar
Palabras importantes que debes saber
- Funciones antes de la representación
  - Comprender el vestuario y el maquillaje
  - Los primeros pasos
    - La ficha de medidas de vestuario
    - La ficha de maquillaje
  - Trabajo con el texto
  - Diseño del vestuario
  - Conseguir del vestuario
  - Maquillaje y caracterización
    - Preparación del maquillaje
    - Diseño de personajes
    - Aplicación del maquillaje
- Funciones durante la representación
- Funciones durante el desmontaje

¡ENHORABUENA!

Has sido seleccionado/a para ser el diseñador/a de vestuario (figurinista) y de caracterización de tu compañía de ópera.

El propósito de este cuadernillo es ayudarte en tu trabajo como diseñador/a. Este libro ofrece sugerencias sobre cómo hacer tu trabajo. Así te convertirás en la persona que mejor juzgue si realmente estás haciendo tu trabajo bien.

Para tener éxito en este trabajo, necesitarás pensar por ti mismo/a y crear soluciones a los problemas que aparezcan.

No aceptes la primera solución que aparezca para cada problema... ¡Busca siempre la mejor solución!

¡Buena suerte!

Nombre del trabajo

Diseñador/a de vestuario (figurinista) y caracterización.

Objetivos del trabajo

Como figurinista, diseñar un vestuario que exprese, en escena, la personalidad de los personajes.

Como caracterizador/a, diseñar un maquillaje y peinado que refleje los rasgos de cada personaje y aplicarlo rápidamente antes de una representación.

Descripción

El equipo de caracterización y vestuario debe conocer el texto perfectamente porque tendrá que representar a cada personaje a través del maquillaje, del color, la tela, y la apariencia de conjunto.

Como maquillador/a tendrás que estar seguro/a de ti mismo/a para aplicar el maquillaje y sentirte cómodo/a tocando y trabajando sobre las caras de los/las intérpretes.

También tendrás que hacer que los/as intérpretes se sientan a gusto, ya que puede ser la primera vez que ellos/as sean maquillados/as.

Serás responsable de encontrar, pedir prestado y/o fabricar todo el vestuario, así como de su cuidado, organización y mantenimiento.

EL/la diseñador/a de maquillaje y de vestuario es responsables ante el/la regidor/a y el/la director/a de producción.

Cosas que saber antes de empezar

El vestuario y el maquillaje se utilizan para ilustrar diferentes aspectos de un personaje. Por lo tanto, es importante que seas imaginativo/a y que entiendas que incluso las prendas de vestir diarias

pueden contarnos cosas interesantes acerca de un personaje.

- El público disfrutará de tu trabajo cada vez que un actor o actriz esté en escena. Necesitarás hacerlo lo mejor que puedas y trabajar más de lo que lo hayas hecho nunca.
- Debes ser organizado/a, cuidadoso/a y delicado/a, especialmente cuando manejes ropa de otras personas y cuando estés maquillando a los/as intérpretes.
- De vez en cuando tendrás que resolver problemas rápidamente (por ejemplo, si hay alguna dificultad con un traje durante la representación) y también debes ser capaz de trabajar en silencio cuando estés entre cajas.

Para las reuniones de la compañía necesitarás un cuaderno, un lápiz, este manual y una carpeta.

¡No tires nada! Entrega todos los bocetos figurines y versiones finales al equipo de documentación para sus registros.

Palabras importantes que debes saber

Vestuario > Traje que viste el actor y que revela algún aspecto de su personaje.

Medidas > Tallas y dimensiones del cuerpo.

Prueba de vestuario > Todos los actores, con los trajes puestos, se colocan en una fila de manera que el Director y los Diseñadores puedan evaluar el vestuario y hacer cualquier ajuste que sea necesario.

Cinta métrica > Tira flexible con los centímetros marcados que se utiliza para medir.

Colorete > Acentúa los pómulos.

Perfilador de ojos > Se usa para destacar el contorno de los párpados. Se divide en tres categorías:

- marrón oscuro para delimitar la parte inferior,
- marrón claro para los pliegues superiores del ojo.

Sombra de ojos > Se usa para resaltar algo en el personaje y dar color.

Base de maquillaje > El maquillaje inicial que se aplica en cara y cuello. Debe ser acorde al tono de piel del actor o actriz.

Pintalabios > Se utiliza para acentuar la boca y resaltarla del resto de la cara.

Máscara de pestañas > Hace que las pestañas sean más espesas y visibles.

Polvos traslúcidos > Fija el maquillaje para que no manche.

Sombrear > Se usa para hacer el contorno de la cara del personaje. Se aplica a ambos lados de la nariz, bajo los pómulos y bajo la mandíbula.

Ensayo general > Ensayo final antes de la primera representación, con vestuario, maquillaje, escenografía, iluminación y música.

Desmontaje > Recogida y organización de los elementos y espacios después de la última representación de la ópera.

FUNCIONES ANTES DE LA REPRESENTACIÓN

Comprender el vestuario y el maquillaje

El maquillaje y el vestuario pueden tener las siguientes funciones:

Usos prácticos:

- Cubre el cuerpo
- protege del sol, el frío, la lluvia...

Usos identificativos:

- Determina la edad y el género de un personaje
- Determina la clase social de un personaje
- Expresa cualidades internas de un personaje a través de la textura y el color
- Llama la atención

Usos dramáticos:

- Determina el periodo histórico de la obra
- Determina el carácter del personaje

- Determina la época del año y el lugar de la acción
- Refleja la personalidad del personaje

TAREA N°1

Para practicar vas a realizar una primera tarea. Será la de observar en un programa de televisión o en una película, el vestuario y maquillaje de un personaje. Responde a las siguientes preguntas para cada personaje. Cada diseñador debe llevar sus respuestas a clase para que se discutan.

- ¿De qué color es el vestuario de la persona?
- ¿Cuál es la textura y la forma del traje?
- ¿Cómo está peinado el personaje?
- ¿Ves que lleve algún tipo de maquillaje?
- ¿El vestuario y el maquillaje reflejan la personalidad del personaje?

Los primeros pasos

TAREA N°2

Crea un personaje de tu misma edad. Haz que sea lo más interesante posible eligiendo entre las siguientes opciones:

1.	Rico/a	Pobre
2.	Le gusta el arte	Le gusta la ciencia
3.	Familia numerosa	Hijo/a único/a
4.	Verano	Invierno
5.	Mal estudiante	Buen estudiante
6.	Vive en la ciudad	Vive en el campo

Escribe en tu diario las características que has elegido para tu personaje en una lista:

Característica	Maquillaje/Vestuario	¿Por qué?
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Ahora, diseña un maquillaje, un peinado y un vestuario para ese personaje. Enumera en la lista al menos seis elementos de maquillaje o vestuario (o accesorios) que reflejen de la mejor manera posible las características que has incluido en la lista anterior. Explica por qué has elegido cada elemento.

La ficha de medidas de vestuario

En las primeras semanas tendrás que hacer una ficha con los datos de cada intérprete. Estas fichas te serán muy útiles después, cuando tengan asignado un personaje.

Para completar la **ficha de medidas de vestuario** necesitarás un lápiz y la cinta métrica. Cuando tomes las medidas hazlo con tacto, educación y cuidado. Recuerda preguntar a los actores si tienen alergia a algún tipo de tejido.

Cinta métrica > La cinta métrica está hecha de plástico o tela y suele medir un metro. Está dividida en segmentos de 1 centímetro, que a su

vez se dividen en 10 milímetros. Las divisiones están claramente marcadas con líneas.

Ficha de medidas de vestuario

Nombre del intérprete

Título de la producción

Cabeza:
Talla de zapatos:
Talla de manos: Pequeño Mediano Grande
Pierna:
Talla de camisa/eta:
Cintura:
Talla de pantalón/falda:
Talla de vestido:
¿Alguna alergia o problema con el vestuario?

La ficha de maquillaje

La segunda ficha será la de maquillaje. En la **ficha de maquillaje**, escribe qué tipo de pelo tiene (rizado, liso…) su color, y cómo lo lleva. Dibuja la forma de su cara (cuadrada, ovalada, circular…)

FICHA DE MAQUILLAJE

Nombre del intérprete:

Nombre del personaje:

Descripción facial:

Forma de la cara:

Color de ojos:

Color de piel:

Color de pelo:

Color de cejas:

Para producción:

Peinado:

Base de maquillaje:

Perfilador de ojos:

Lápiz de cejas:

Pintalabios:

Efectos especiales:

Trabajo con el texto

Cuando el texto esté terminado, tienes que leerlo y conocerlo bien. Subraya cualquier referencia al vestuario o cualquier diálogo que aporte pistas sobre cómo es el personaje. Id rellenando la primera mitad del siguiente esquema para cada personaje:

Nombre del personaje: _____

Características del personaje:

1. _____ 2. _____

3. _____ 4. _____

5. _____ Edad: ____

Carácter o emoción general del personaje: _____

¿Dónde se sitúa la escena? (lugar) _____

¿En qué época del año se desarrolla? _____

¿Qué momento del día es? _____

Vestuario básico (color, tipo, tela)

Camiseta / blusa		Chaqueta/abrigo	
Pantalón		Vestido/Falda	
Zapatos		Sombreros	

Otros _____

¿Hay algún cambio rápido para este personaje?

_____

¿Necesita algún artículo especial?

_____

Diseño del vestuario

Cuando estés totalmente familiarizado/a con el texto, puedes empezar a diseñar el vestuario.

Piensa detenidamente en los personajes, ¡pero sé creativo/a! Por cada pieza del vestuario que elijas, debes ser capaz de explicar ante la compañía por qué tiene ese color, forma o diseño. Si no existe una razón válida para utilizarlo, entonces no es adecuado.

Recuerda: **¡Vas a presentar a los personajes antes de que hablen!**

TAREA N°3

Haz una lista con tres posibles elementos de vestuario para cada personaje de la ópera. ¡Solo tres, para que sea más fácil!. Explica bien el color, la textura y la forma de cada prenda de ropa y plantea tu razón para cada elección. Lleva esta lista a la próxima reunión para poder discutir sobre ella.

Terminar el vestuario creado anteriormente

Utilizando el trabajo realizado en la última tarea como punto de partida, plantea un vestuario completo para cada personaje que exprese sus rasgos personales.

Discute tus ideas con el resto del equipo de diseño de vestuario y caracterización (si lo hay) y con la compañía dirección.

Algunas preguntas que debes hacerte sobre cada elemento son:

- ¿Cuánto tiene de expresivo este elemento?

- ¿Es fácil de conseguir?
- ¿Se utilizará de un modo especial?
- ¿Cuál es el color básico?
- ¿De qué material está hecho?
- ¿Cómo debería quedar?

Realizar los detalles

Una vez tienes la lista de piezas, necesitas determinar los elementos específicos de tus diseños de vestuario. La mejor manera de hacerlo es dibujando un figurín de cada traje.

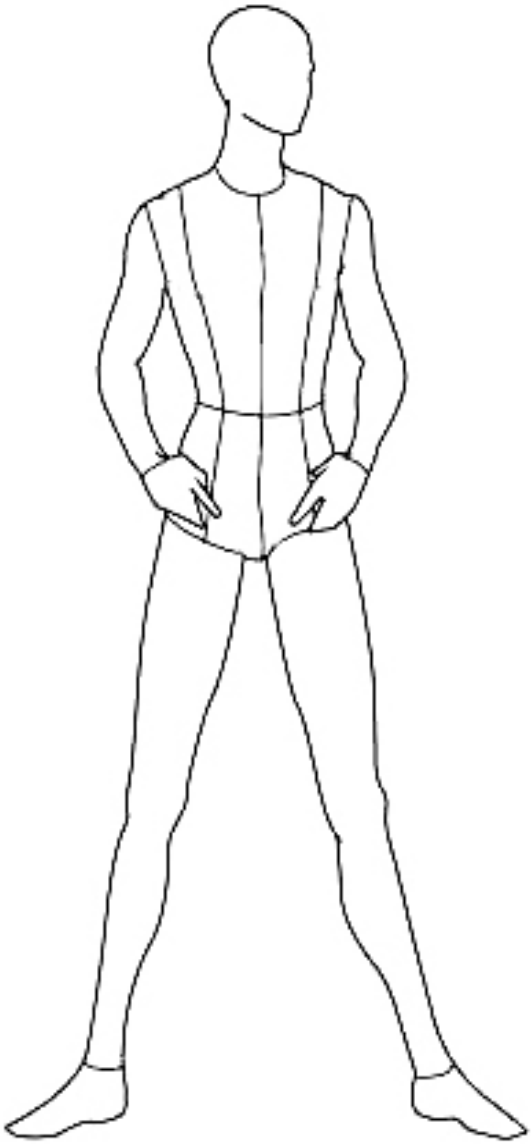
Dibujar te ayudará a decidir cosas como la longitud de una manga o falda, el color, la textura, los accesorios y cómo se ven los trajes en conjunto. Utiliza papel blanco y lápices de colores, ceras, rotuladores o acuarelas.

Si tienes trozos de tela pueden serte útiles para determinar la textura. Haz todos los figurines que sean necesarios introduciendo cambios sutiles. Es

un buen momento para descubrir cómo se verá el conjunto del vestuario sobre el escenario.

Cuando ya no los necesites, entrega todos los figurines y versiones finales al equipo de documentación para sus archivos.

Si lo necesitas utiliza la ayuda el siguiente figurín:



Conseguir el vestuario

La mayoría de los trajes que has diseñado te los prestarán miembros de la compañía, amistades, familiares, vecinos/as o empresas/comercios.

Lleva la cuenta de los elementos que te han prestado para devolverlos a sus dueños/as una vez terminada la producción. Para ello, haz un esquema como el siguiente:

Personaje	Elemento de vestuario	Procedencia
David	Sombrero	Juanita
Sandra	Abrigo de cuero	Hermano de Enrique
…	…	…

Si has decidido coser tú mismo/a alguno de los trajes, asegúrate de tener suficiente tiempo para hacerlo. Además, si algún elemento puede ser difícil de conseguir, haz una lista con posibles alternativas.

Maquillaje y caracterización

Preparación del maquillaje

Pide por escrito permiso a las familias para maquillar a los compañeros/as antes de aplicar el maquillaje, para evitar casos de alergias.

Organiza un espacio como set de maquillaje: determina dónde estará y límpialo para que esté arreglado y sea agradable. Si no tiene espejos, consigue algunos y colócalos.

Comprueba que tienes todo el material que necesitas en el set de maquillaje:

- Maletín de maquillaje (cualquier caja puede servir)
- Pañuelos de papel
- Horquillas
- Gomas del pelo
- Pasadores
- Agua (en caso de que no haya grifo en la clase, coge un recipiente)
- Toallitas faciales

- Crema limpiadora y loción de bebés
- Toallas viejas (al menos tres)
- Camiseta vieja o bata
- Jabón para la cara
- Trapo de vinilo

Familiarízate con el uso del maquillaje practicando con algún compañero/a, preferiblemente otro/a maquillador/a. No uses demasiado maquillaje a la vez: con poco puedes hacer mucho. Cuando te sientas seguro/a, empieza a trabajar con los/as intérpretes.

Diseño de personajes

Cuando el texto esté preparado debes escribir en las fichas individuales las decisiones concretas tomadas sobre cada personaje para empezar a diseñar el maquillaje. Piensa detenidamente en los personajes y sé creativo/a.

Igual que con el vestuario, cada rasgo que se añada en la caracterización de un personaje tiene

que tener una razón, si no, no será válido. Es muy útil dibujar previamente esos rasgos en un boceto. Puedes utilizar el siguiente:

Encuentra la manera de explicar con la ayuda del maquillaje cómo es el personaje. Utiliza la **Ficha de Maquillaje** para eso.

Aplicación del maquillaje

- Cuando empieza a trabajar, un/a maquillador/a debe colocar los materiales que va a utilizar ordenados y donde los pueda coger rápida y fácilmente.

- Hay que lavarse bien las manos utilizando agua y jabón. Los/as intérpretes también deben lavarse muy bien la cara.

- Aplicar una fina capa de crema hidratante en la cara para protegerla y para que se quite el maquillaje más fácilmente al final.

- Aplicar la base de maquillaje y extenderla usando una esponja con maquillaje. Diluirla con otra esponja húmeda. Hay que asegurarse de que la base cubre orejas y cuello. Si el/la intérprete lleva una camiseta de manga corta, maquillar también brazos y manos. Si al maquillar se olvidan de las orejas y el cuello, parecerá que el actor lleva una máscara.

- Aplicar perfilador marrón o negro para agrandar el contorno de ojos.

- Si es posible, aplicar sombra de ojos en el párpado. Para ello, los intérpretes deben cerrar sus ojos.

- Aplicar máscara de pestañas. Cuando se hace, al igual que pasa con el perfilador, el intérprete debe mirar hacia arriba.

- Realzar los pómulos, si es necesario, con colorete.

- Una vez estemos satisfecho con el maquillaje del intérprete, aplicar polvos translúcidos para fijar.

FUNCIONES DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN

Se debe retirar todo el maquillaje inmediatamente después de la representación. Se deben usar toallitas de papel y jabón facial para limpiar suavemente cara y cuello.

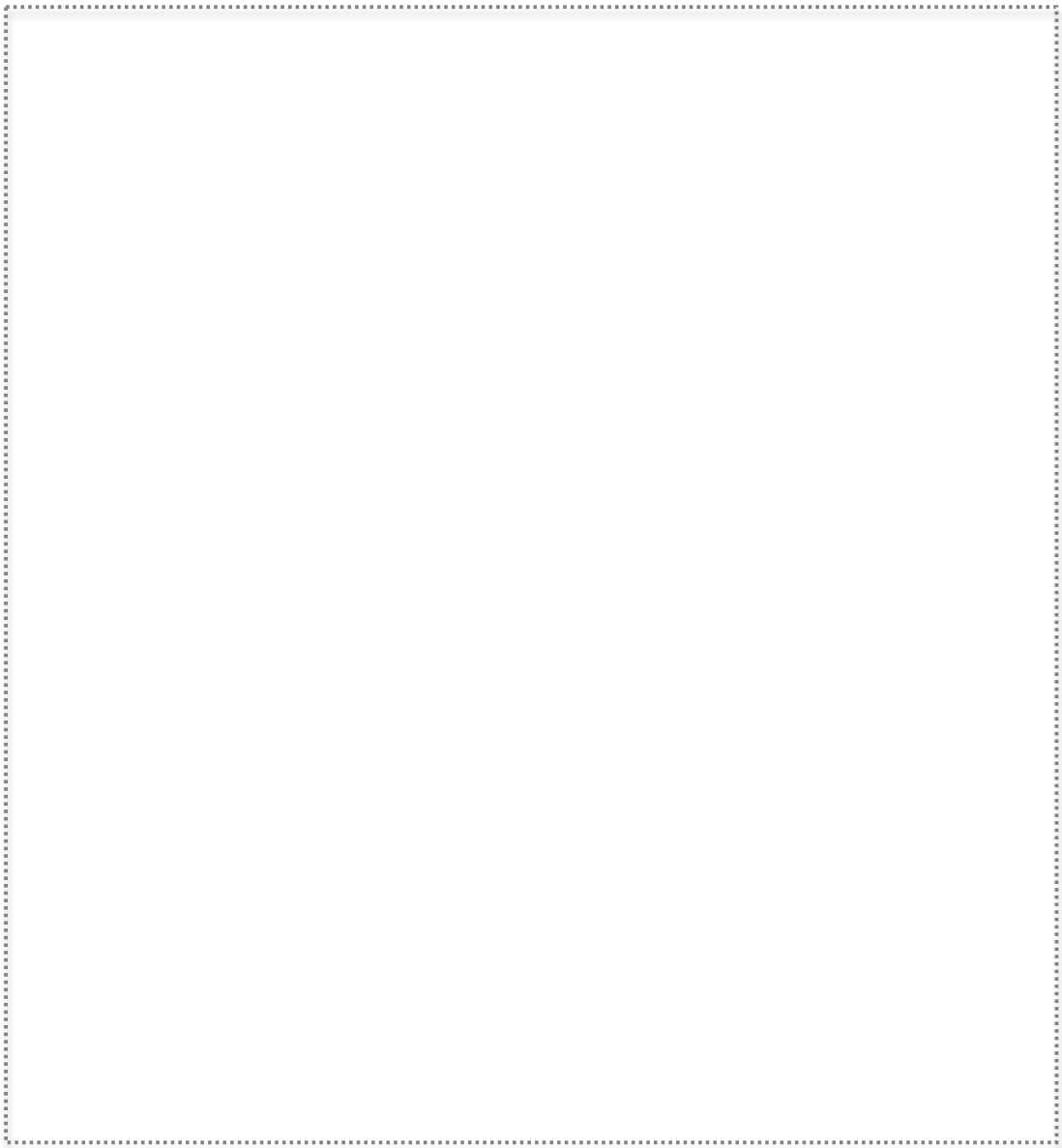
La sala de maquillaje debe limpiarse en profundidad una vez se termina de trabajar. Se deben lavar y secar todas las esponjas y aplicadores. No guardes las esponjas cuando están todavía húmedas. Todos los recipientes deben estar cerrados. Si esto se hace adecuadamente, el material durará mucho más.

Es fácil que el maquillaje se estropee si no se guarda correctamente.

También tendrá que recogerse y doblarse todo el vestuario. No debéis perder nada porque muchas prendas tendrán que ser devueltas a sus dueños.

Consulta la lista que elaborastes al principio para que no se pierda nada:

Personaje	Elemento de vestuario	Procedencia
David	Sombrero	Juanita
Sandra	Abrigo de cuero	Hermano de Enrique
…	…	…



Pega aquí el logo de tu compañía